

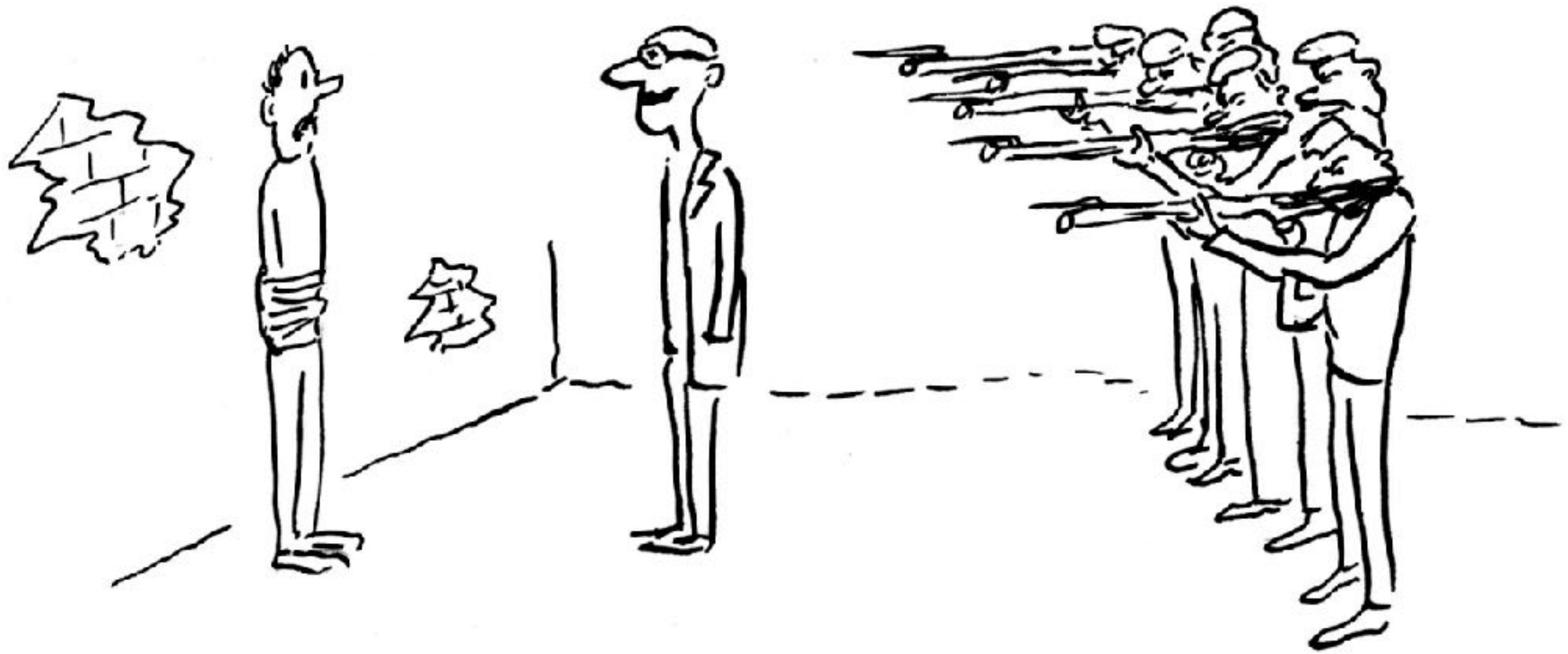
Material Didáctico

"Arte, trabajo y precariedad. Desafíos y estrategias del trabajo artístico en el siglo XXI"

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Artes
Licenciatura en Arte Digital
Titulación de Proyecto Artístico II
Unidad I

Elaborado por: Sofía Elena Sienra Chaves
Fecha de realización: 13 de Febrero de 2019

"We just feel more comfortable when we work with dead artists."

Pablo Helguera, *Artoons* (2010)

ES VIERNES Y
A QUIÉN ENGAÑO
NO TENGO
HORARIOS FIJOS
NI PRESTACIONES
NI FIESTA DE FIN DE AÑO
NI AGUINALDO NI CRÉDITO
DEL INTONAVIT

Víctor
SULSER

Víctor Sulser, *Es viernes y a quién engaño* (2017)

ORGANIZADOR

DIRECTOR ARTÍSTICO

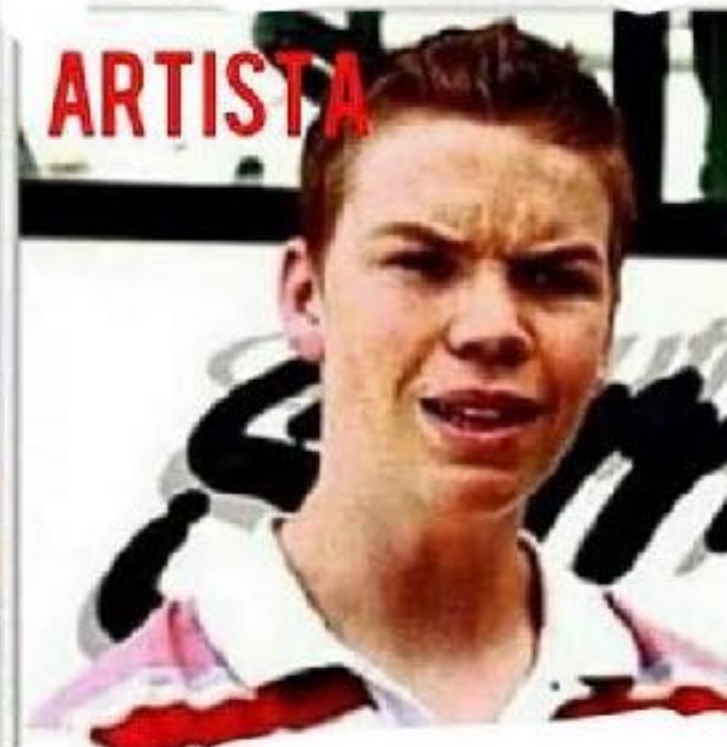

¿estás ganando 500 mil
Y me darás 150 mil?

LOGÍSTICA

¿150 mil?
A mi sólo me están dando 50 mil

ARTISTA

Oigan, ¿Les están pagando?

Algunas interrogantes

- ▶ ¿Qué producen los artistas?
- ▶ ¿A qué relaciones sociales da lugar el arte como “forma de producción”?
- ▶ ¿En qué consiste la “precariedad” laboral en el postfordismo?
- ▶ ¿De qué maneras los artistas se insertan en el contexto social?
- ▶ ¿Qué sucede con la “materia oscura” del trabajo artístico?

LOS COMUNES DIGITALES: NUEVAS ECOLOGÍAS DEL TRABAJO ARTÍSTICO

Alberto López Cuenca

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

“

*‘La **cultura** es para el siglo XXI lo que fue
el **carbón** para el siglo XIX’ (...)*

”

– A. López Cuenca

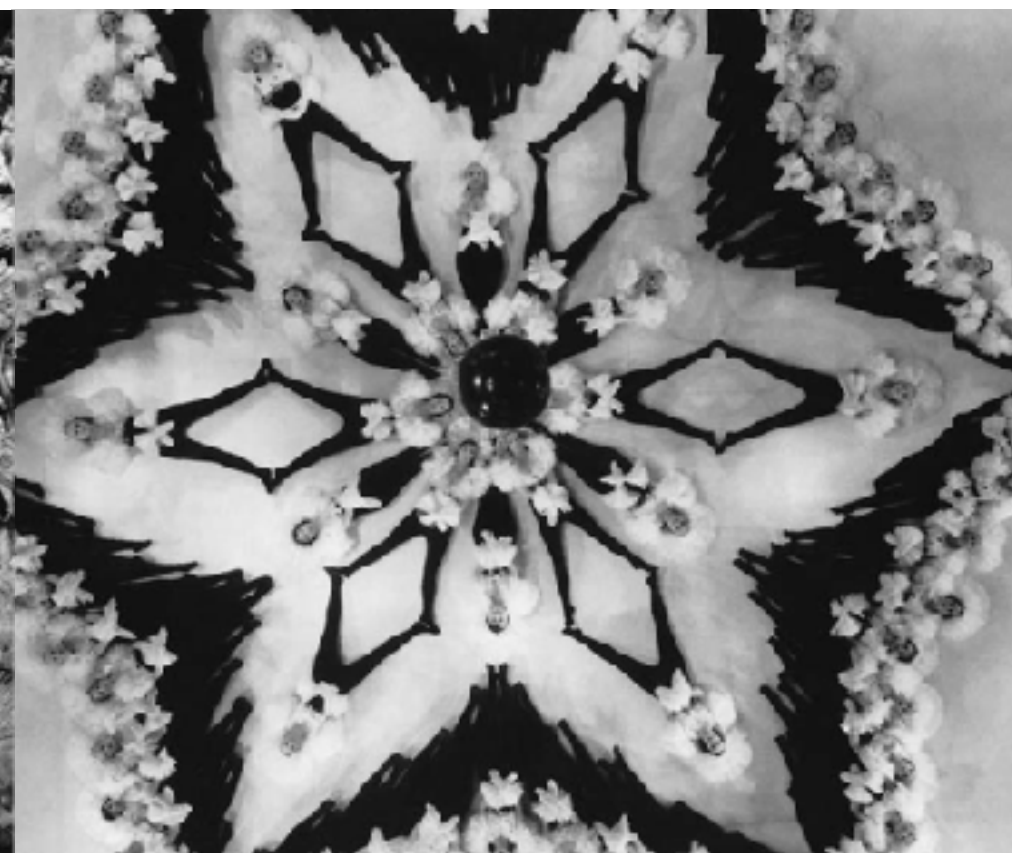
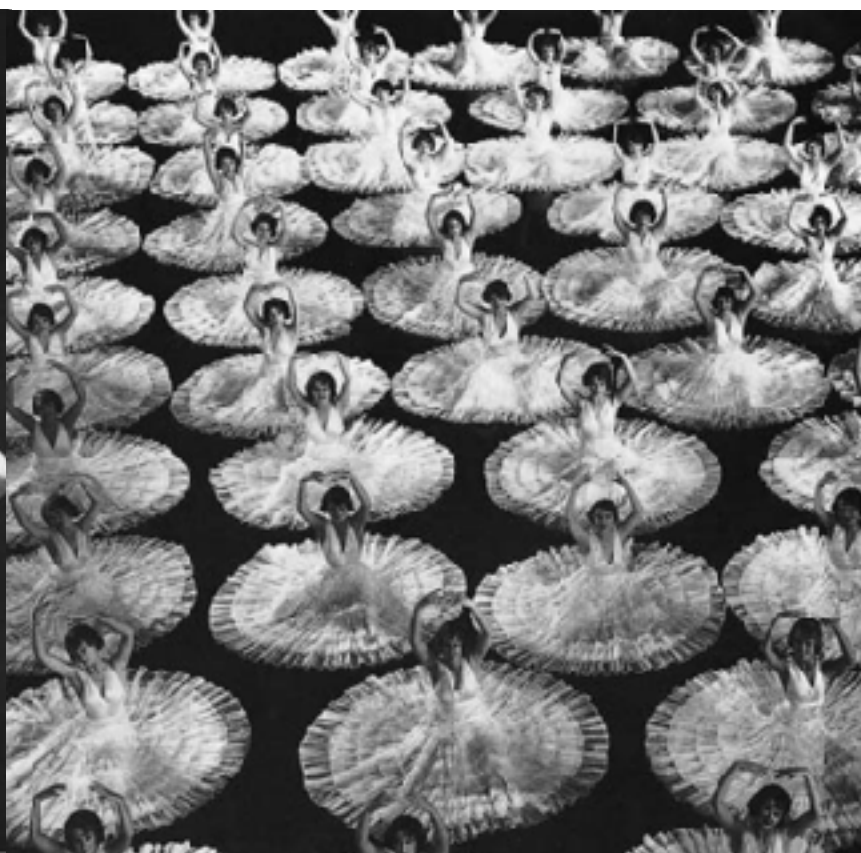
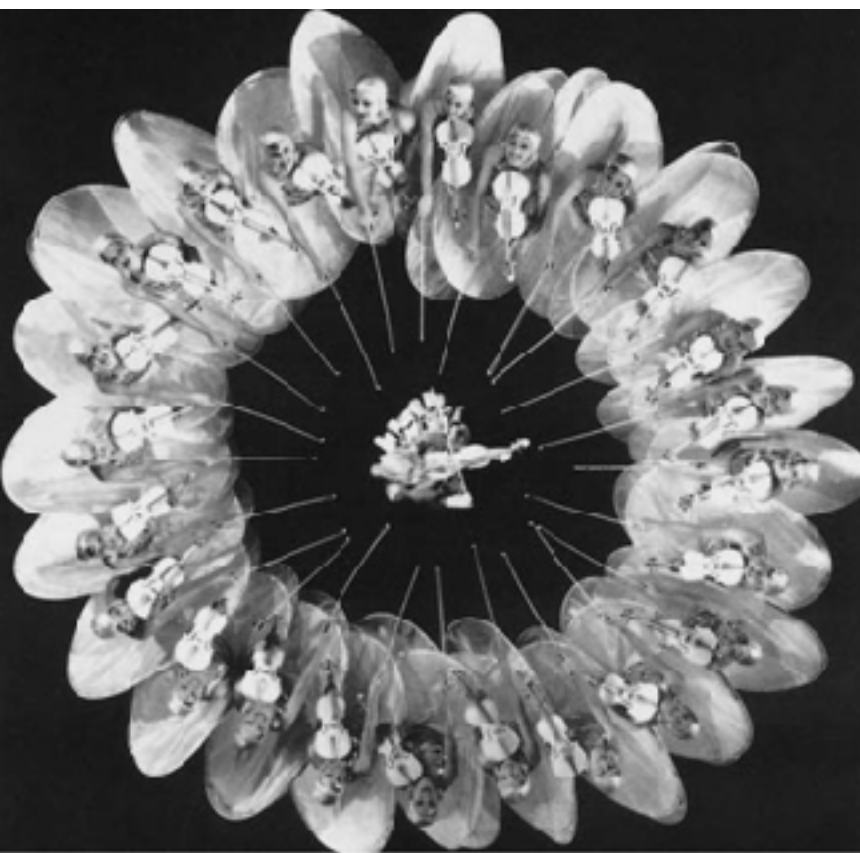
“ En este sentido, ¿qué tipo de labor se espera que hagan los trabajadores culturales en el siglo XXI

¿Nos encontramos ante los mineros de la economía actual? ”

– A. López Cuenca

Del fordismo al post-fordismo

S. Krakauer (1927)
El ornamento de la masa

91. The Tiller Girls in Berlin, 1920s

Natalie Bookchin, *Mass ornament* (2009)

Sobre el trabajo

- ▶ Existe una idea generalizada de que el trabajo es un valor relevante en el ser humano.
- ▶ Por otro lado, la pereza, el ocio y la holgazanería son objeto de condena social.
- ▶ ¿De dónde viene esta consideración?

MAX WEBER

La ética protestante y el espíritu del capitalismo

Introducción y edición crítica
de Francisco Gil Villegas M.

SEGUNDA EDICIÓN

SOCIOLOGÍA

“ Hoy se ha llegado al exceso de avergonzarnos del reposo; una larga meditación casi produce remordimientos de conciencia.

Se razona con el reloj en la mano. Se vive con la continua sensación de que *'podríamos estar perdiendo algo'*.

'Es preferible hacer cualquier cosa antes que nada'.
También esa máxima es una cuerda con la que se puede ahorcar toda cultura. ”

– F. Nietzsche

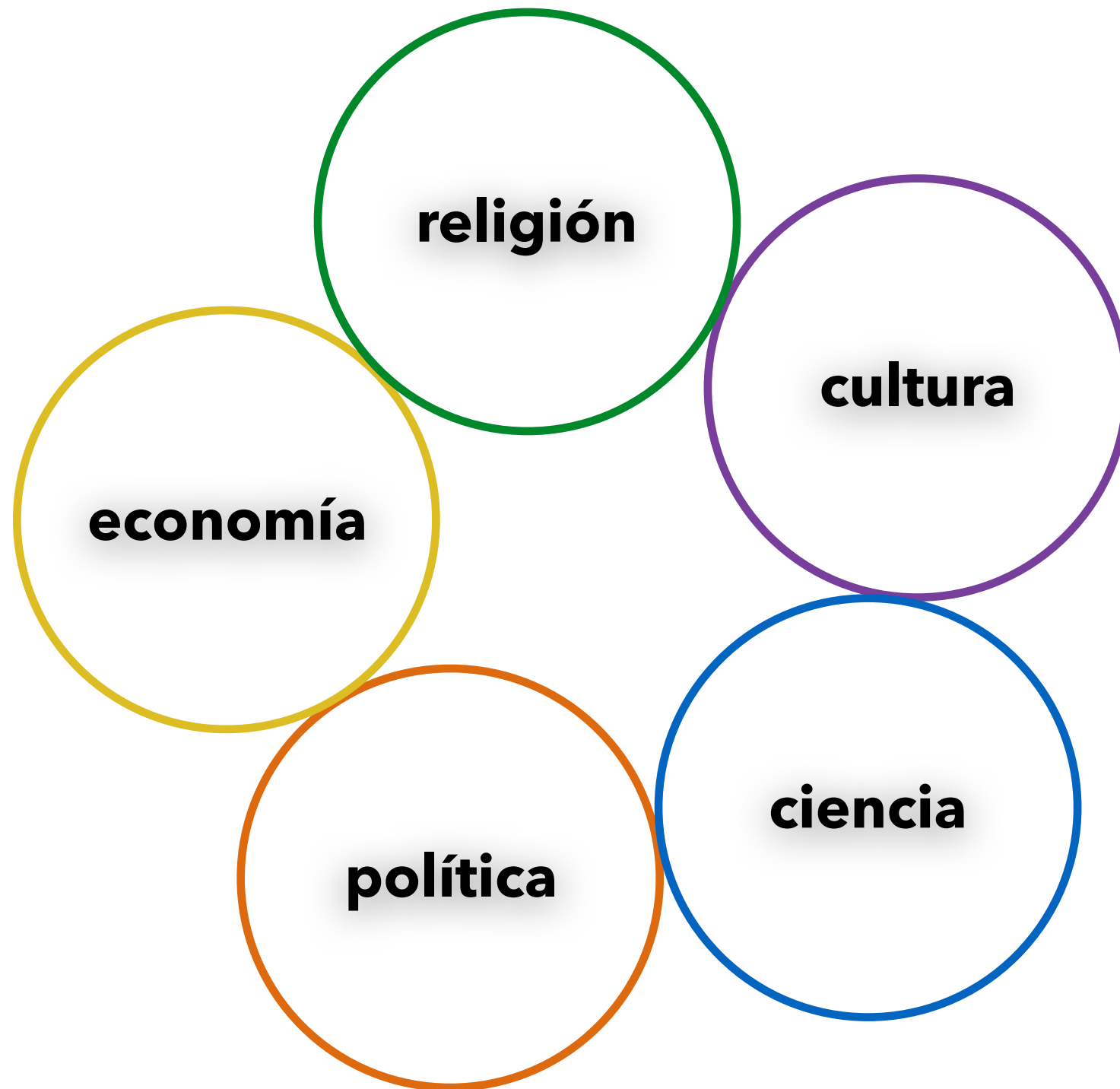
“

Ahora bien, en la Antigüedad ¡sucedió todo lo contrario!
Era el trabajo el que cargaba consigo la mala conciencia.
Cuando la penuria orillaba a un hombre de buen linaje a
trabajar, se empeñaba en ocultarlo.

”

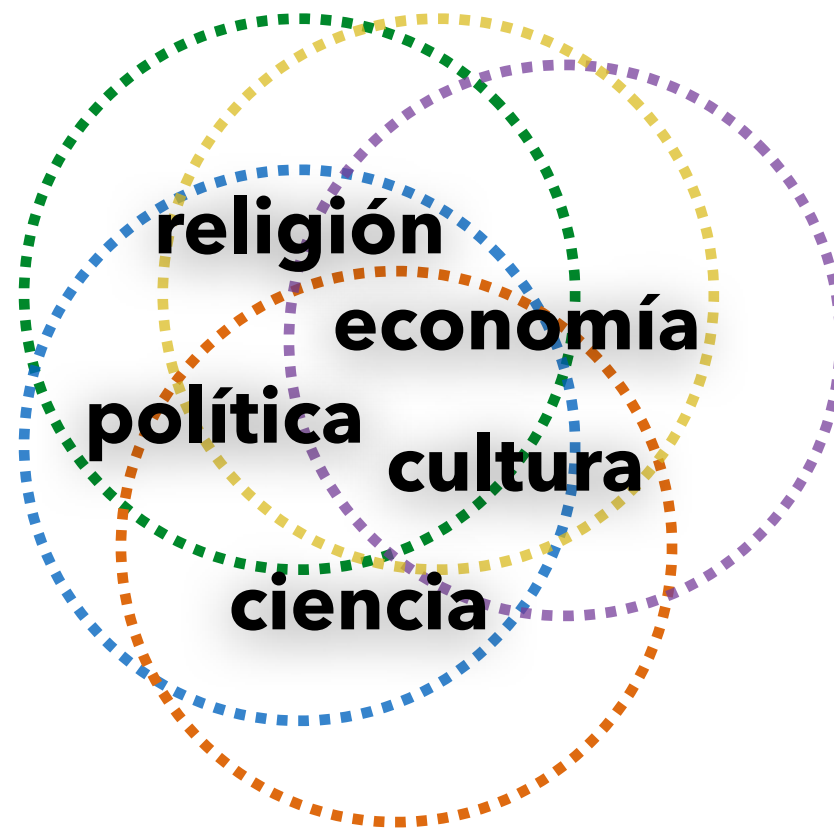
– F. Nietzsche

Comprensión y organización de la actividad humana

S. XVIII. Campos sociales diferenciados y con autonomía relativa.

Comprensión y organización de la actividad humana

Finales del S. XX. Interdependencia y superposición de los campos.

E D I T O R I A L T R O T T A

Dialéctica de la Ilustración

F R A G M E N T O S F I L O S Ó F I C O S

MAX
HORKHEIMER

THEODOR W.
ADORNO

INTRODUCCIÓN Y TRADUCCIÓN DE
JUAN JOSÉ SÁNCHEZ

“ Los productos de la **industria cultural** pueden ser consumidos rápidamente incluso en estado de distracción. Pero cada uno de ellos es un modelo del gigantesco mecanismo económico que mantiene a todos bajo presión desde el comienzo, en el trabajo y en el descanso. ”

– T. Adorno y M. Horkheimer

industria cultural vs. industria creativa

“ Lo interesante de esta noción es que hace objeto de escrutinio y reúne bajo un mismo rubro a la **publicidad, la arquitectura, la artesanía, el diseño, la moda, el cine, la música, las artes, el software, la televisión o la radio**. Para el gobierno británico todas esas actividades se caracterizaban por apoyarse en la innovación y continua creación de nuevos contenidos. ”

– A. López Cuenca

“ Para la inmensa mayoría de artistas que no tiene
acomodo en los altos escalafones del mercado del arte
y su visibilidad mediática, está el refugio en la reciente y
seductora idea de la **“ciudad creativa”**, un lugar en el
que todas las mentes brillantes (individuales y
colectivas) pueden alistarse en el ejército de reserva de
la fuerza de trabajo cultural, en una condición
permanente de precariedad. ”

– A. López Cuenca

Oficinas creativas

Londres

Nueva York

Perú

Dublin

Zurich

México

Productividad

- ▶ **La pasión y la obligación ya no son antagónicos.** El ocio, el juego y el esparcimiento antes considerados “improductivos” se vuelven potencial creativo y riqueza simbólica en el contexto del capitalismo afectivo.
- ▶ **La división entre trabajo y vida se disuelve.** Trabajar de lo que uno “ama” puede llevar a nuevos modelos de precariedad: la auto-explotación.

¿SI EN VEZ DE PEDIR
a las personas
TRABAJAR BAJO PRESIÓN,
les pedimos
TRABAJAR BAJO
PASIÓN?

Remedios Zafra

El entusiasmo

*Precariedad y trabajo
creativo en la era digital*

Premio Anagrama de Ensayo

ANAGRAMA
Colección Argumentos

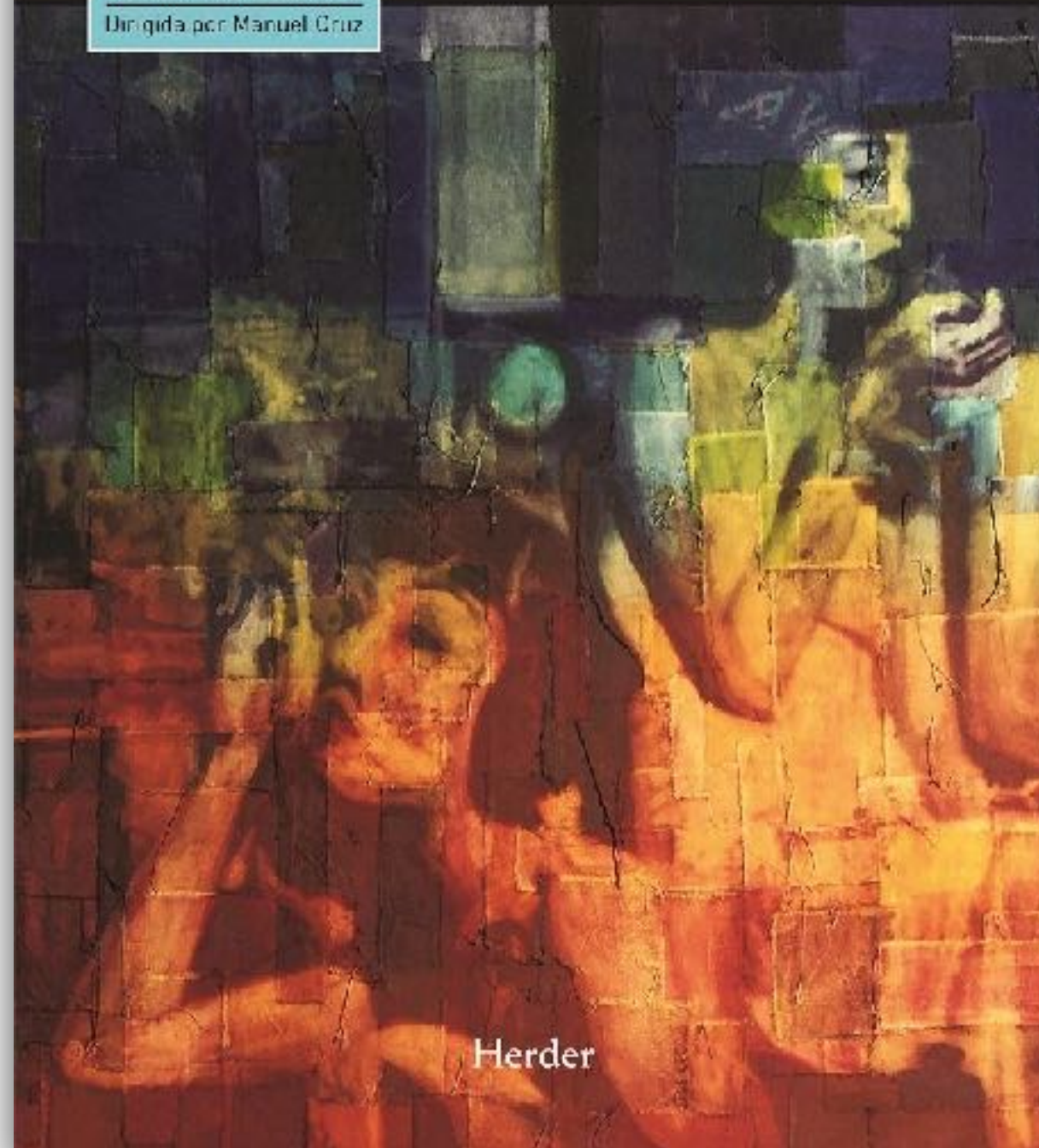

Allegra Pacheco, *Salary man* (2012-2018)

Byung-Chul Han
La sociedad del cansancio

PENSAMIENTO HERDER
Dirigida por Manuel Cruz

Herder

I would prefer not to.

Principales fuentes de consulta

- ▶ Adorno, T. Horkheimer, M. (2014) *Dialéctica de la ilustración. Fragmentos filosóficos*. Madrid: Akal.
- ▶ Bookchin, N. (2009) *Mass ornament*. Video-instalación. Disponible en: <https://bookchin.net/projects/mass-ornament/>
- ▶ Krakauer, S. (2006) "El ornamento de la masa" En la revista *Estética sin territorio*. Murcia: Colegio de arquitectos y aparejadores.
- ▶ López Cuenca, A. (2016) *Los comunes digitales: Nuevas ecologías del trabajo artístico*. México: Centro de Cultura Digital.
- ▶ Nietzsche, F., Cioran, E. et. al. (2011) *Contra el trabajo*. México: Tumbona.
- ▶ Pacheco, Allegra (2015) "salary man" Disponible en: <https://www.allegrapacheco.com/SALARYMAN>
- ▶ Zafra, R. (2016) *El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital*. Barcelona: Anagrama.